

Educación basada en el arte y discurso político-económico: algunos ejemplos. Artículo de María Vidagañ y Raúl de Arriba. *Praxis educativa*, Vol. 23, Nº 1; enero - abril 2019 – E - ISSN 2313-9334X. pp. 1 - 12. DOI: <https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2019-230105>

Esta obra se publica bajo Licencia Creative Commons 4.0 Internacional

CC BY- NC- SA Atribución, No Comercial, Compartir igual

Educación basada en el arte y discurso político-económico: algunos ejemplos

Art-based education and political-economic discourse: some examples

Educação baseada na arte e discurso político-econômico: alguns exemplos

María Vidagañ

Universidad de Zaragoza

mavimur@unizar.es

Orcid 0000-0003-1514-0009

Raúl de Arriba

Universidad de Valencia

dearriba@uv.es

Orcid 0000-0002-4338-1275

Recibido: 2018-07-30 | **Revisado:** 2018-08-30 | **Aceptado:** 2018-09-08

Resumen

Este trabajo analiza la representación de la economía a través del arte contemporáneo y, en consecuencia, el potencial educativo de esta particular herramienta. El trabajo revisa algunos ejemplos de obras de algunos artistas contemporáneos cuyo interés se focaliza en diversas cuestiones económicas de nuestro tiempo. El trabajo explora las posibilidades y obstáculos que ofrece el arte para la difusión de las investigaciones de los economistas.

Palabras clave: educación basada en las artes; política económica; arte contemporáneo; problemas económicos; innovación educativa.

Abstract

This paper analyzes the representation of the economy through contemporary art and, consequently, the educational potential of this particular tool. The work reviews some examples of works by some contemporary artists whose interest focuses on various economic issues of our time. The work explores the possibilities that art offers for the reflection on economic problems.

Key words: art-based education; economic policy; contemporary art; economic problems; innovation in teaching and learning.

Resumo

Este trabalho analisa a representação da economia através da arte contemporânea e, em consequência, o potencial educativo desta particular ferramenta. O trabalho revisa alguns exemplos de obra de artistas contemporâneos cujo interesse focaliza-se em diferentes questões econômicas do nosso tempo. O trabalho explora as possibilidades e os obstáculos que oferece a arte para a difusão das investigações dos economistas.

Palavras-chave: educação baseada nas artes; política econômica; arte contemporâneo; problemas econômicos; inovação educativa.

Introducción

Mezclar arte y economía supone una propuesta claramente transdisciplinar. Visto desde ambas perspectivas, esta operación ofrece interesantes perspectivas de colaboración. En nuestra opinión, existen al menos tres puntos de encuentro.

En primer lugar, está la incorporación de prácticas de investigación artística en la reflexión económica, como disciplina académica. Este es un tema más epistemológico que pedagógico y no será tratado en este trabajo.

El segundo escenario es cuando el arte constituye un espacio de representación y reflexión sobre cuestiones económicas. En este sentido, al arte es un medio de reflexión sobre temas económicos realizado por artistas, no por académicos.

El tercero, es la utilización del arte como una herramienta educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la economía. En este caso, se trata de utilizar el arte como un recurso para usar en el aula, especialmente aquellas obras que tienen contenido económico. El tercer punto está muy relacionado con el segundo, y de ambos trata este trabajo. La estructura del texto es la siguiente: en el siguiente apartado se analiza el papel que puede jugar el arte contemporáneo en la enseñanza de la economía; el apartado 3 analiza, a modo de ejemplo, las obras de algunos artistas contemporáneos que tienen un fuerte contenido económico y que pueden ser utilizadas en clases de política económica; por último, el trabajo termina con el apartado de conclusiones.

Educación, creatividad y arte contemporáneo

Son muchos los especialistas en educación que señalan la conveniencia de reducir el peso de la memorización, fomentar la creatividad en los procesos de aprendizaje y aumentar la conexión de lo enseñado/aprendido con la realidad (Forsythe, 2010); y al mismo tiempo potenciar la imaginación en los procesos de aprendizaje (Egan, 2010). El aspecto que más nos interesa aquí a nosotros es la creatividad. Existe consenso, entre pedagogos, administración educativa, empleadores, etc., acerca de la necesidad de potenciar la creatividad a lo largo y ancho del sistema educativo. La creatividad es una competencia deseable educativa y socialmente, nadie niega esto.

Además, el desarrollo de la creatividad en el aula no es incompatible con la adquisición de conocimiento. La creatividad está conectada con la producción de respuestas inesperadas diversas a partir de conexiones novedosas usando la información disponible (Cropley y Cropley, 2008). Ello significa que el conocimiento es un elemento esencial tanto para la identificación de los problemas como para la búsqueda de soluciones, de forma que adquisición de contenidos y pedagogías creativas no deben contraponerse. En realidad, al contrario, existe una relación simbiótica entre conocimiento y creatividad: los conocimientos constituyen la materia prima fundamental para el desarrollo de la creatividad, y a su vez, la creatividad está presente en el avance del conocimiento.

Llegados a este punto, no se trata de exigir a los estudiantes soluciones originales definitivas a los problemas económicos, sino que practiquen sus habilidades creativas de forma que sus soluciones sean nuevas y apropiadas desde su perspectiva y la del profesor. En definitiva, no se

trata de convertir a todos los estudiantes en personas que destaquen por su creatividad, sino simplemente que todos y cada uno de ellos sean cada vez más creativos.

El arte es el ámbito de desarrollo de la creatividad por excelencia y puede ser una herramienta útil también para la enseñanza de materias no artísticas, como la economía. Su potencial pedagógico ha sido ampliamente estudiado en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria y en los museos. Sin embargo, en la educación superior, este tipo de experiencias son escasas y constituyen un fenómeno relativamente reciente y existen solo unos pocos ejemplos de pedagogías creativas a través de la poesía, haikus, literatura, música o cine; pero, todavía menos, usando las artes plásticas (Watts y Christophers, 2012; de Arriba y Vidagñ, 2014).

De acuerdo con Eisner (1995), existirían dos razones para utilizar el arte en la enseñanza de disciplinas no artísticas:

- Su papel en el desarrollo del pensamiento creativo y su papel como mediador en la formación de conceptos, en especial de las ciencias sociales (impacto instrumental). En este sentido, el arte desarrolla una función educativa por su contribución al desarrollo de una comprensión más profunda y del pensamiento creativo complejo.

- Por el tipo de contribución a la experiencia y al conocimiento que solo el arte puede ofrecer. Esta perspectiva concibe el arte como una experiencia particular y valiosa en el sentido de Dewey (1949). Desde este enfoque, el arte es capaz de crear formas que permiten expresar valores a modo de metáforas visuales, activa nuestra sensibilidad y es capaz de llamar la atención sobre aspectos cotidianos que pasamos por alto (impacto emocional, más relevante para Eisner).

La economía en el arte contemporáneo

Los artistas también piensan y trabajan sobre la economía. No solo los economistas pueden hacerlo. De hecho, la economía está en todas partes y rodea nuestra vida cotidiana; y no está mal que desde todas partes se piense sobre economía y que estas reflexiones se comuniquen a la sociedad en diversos formatos: empresarios, trabajadores, ONGs, activistas, periodistas, escritores y también artistas tienen múltiples experiencias económicas y reflexionan sobre ellas. Es una manera de romper el casi-monopolio de los economistas académicos, quienes muchas veces escriben sobre economía *de oídas*.

Los artistas ofrecen una visión de la economía desde otra perspectiva (no economicista). Tienen procedimientos de trabajo y reflexión diferentes al tecno-racionalismo propio de la academia *mainstream*. El hilo conductor del acercamiento al conocimiento (aprendizaje) está configurado por un proceso creativo, donde lo inesperado, la libertad de creación, la curiosidad, lo emocional, la sensibilidad, etc. constituyen elementos centrales del trabajo.

A continuación, a modo de ejemplo, vamos a ver algunas obras de artistas contemporáneos que se interesan por diferentes temas económicos.

Banksy y el sistema financiero

La obra de Banksy es amplia y variada, normalmente concretada en formato grafiti. Sus trabajos incluyen algunos sobre temas económicos, tratados siempre desde una perspectiva poco complaciente y desencantada con el sistema. Buena parte de su obra puede consultarse en www.banksy.co.uk.

En la imagen 1, Banksy transmite la idea de que el sistema financiero no atiende las necesidades de las personas, que su funcionamiento está al margen de los objetivos de la sociedad, como si la lógica de la maquinaria financiera del sistema económico estuviera desconectada de aquella. Esta imagen recuerda un sistema financiero que crea burbujas y crisis a través de la especulación con activos que tienen poca conexión con el mundo real. La última crisis financiera mundial de 2008 es un ejemplo cercano de esto. Las implicaciones de política económica que evoca esta obra son evidentes: hay que modificar el sistema financiero, hay que regularlo más eficazmente para evitar comportamientos socialmente irresponsables que acaban generando costes a la sociedad.

Imagen 1. Banksy: sin título

Fuente: www.banksy.co.uk

Gabriele Galimberti y Paolo Woods, sobre los paraísos fiscales

El proyecto fotográfico *The Heavens. A Global Company*, realizado por Gabriele Galimberti y Paolo Woods, retrata de forma particular los paraísos fiscales. Como ellos mismos afirman, “hemos producido un cuerpo de trabajo que muestra cómo son estos lugares, pero, lo que es más importante aún, lo que significan”. Las fotografías muestran paisajes cotidianos, como playas, casas, oficinas, etc., de estos lugares dedicados a atraer capital internacional ilícito o que quiere evitar el pago de impuestos. El proyecto puede verse en www.theheavensllc.com.

La imagen 2 refleja la riqueza, la exclusividad y la ostentación que rodean los lugares y las personas que frecuentan los paraísos fiscales. Ofrece una idea de la cantidad de riqueza acumulada en esos lugares exóticos, muy distintos a los lugares donde esa riqueza se creó y donde se le exige que contribuya a mantener los gastos derivados de los servicios públicos. Las implicaciones político-económicas que evocan estas imágenes remiten a preguntarse cómo se puede evitar la fuga de capitales, la evasión y elusión fiscal, y hacer que sus dueños paguen lo que deben, al igual que hacen los demás.

Imagen 2. G. Galimberti y P. Woods: The Heavens

Fuente: www.theheavensllc.com

John Holcroft y la privatización del Estado de Bienestar

J. Holcroft es un ilustrador que cuenta con una amplia obra artística. Su trabajo habla de la alienación en el trabajo, el derroche en la sociedad de consumo, las nuevas tecnologías, la destrucción del medio ambiente, etc. Parte de su obra puede visitarse en www.johnholcroft.com.

La imagen 3 representa la privatización del sistema sanitario. El Estado de Bienestar está reduciéndose progresivamente en las sociedades occidentales y la salud se está revelando como un sector con importantes oportunidades de negocio para las empresas privadas. La escasa financiación del sistema de salud público, el deterioro de la calidad del servicio y las restricciones al acceso de los pacientes al sistema público alimentan la privatización de la salud.

Se trata de una ilustración muy directa, un médico que solo se atiende a los enfermos si se inserta dinero en su espalda. Desde la perspectiva de la política económica, la propuesta es evitar esta situación, es garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, garantizando a través del sistema público el derecho a la protección de la salud para todos.

Imagen 3. Holcroft: sin título

Fuente: www.johnholcroft.com

Jimmy Hickey y las transnacionales energéticas

J. Hickey es un fotógrafo americano no especialmente centrado en temas económicos, más bien en retratos, documentales e incluso fotografía deportiva. Sin embargo, su serie *Money Man* sí trata sobre la presencia y el poder del dinero en la sociedad occidental. Su obra puede verse en www.jimmyhickey.net y el video de la acción en <https://vimeo.com/39302568>.

La imagen 4 representa al “hombre-dinero” vendiendo combustible en un surtidor de una gasolinera, operación gracias a la cual se enriquece. Esta imagen tiene muchas reverberaciones: compañías petroleras ganando mucho dinero, la contaminación generada con la producción y consumo de petróleo, el cambio climático, los grandes oligopolios energéticos, incluso los fraudes en las emisiones de gases cometidos por algunas empresas automovilísticas, etc.

La imagen transmite la idea de que alguien se está aprovechando y enriqueciendo gracias a nuestra dependencia del petróleo, un producto muy contaminante que está dañando seriamente al planeta. Esta imagen evoca muchas posibles actuaciones político-económicas: el desarrollo de energías alternativas, la lucha contra el cambio climático, políticas de transporte público y reducción del uso del coche privado, aumento de la competencia en el sector energético, etc.

Imagen 4. J. Hickey: Money Man

Fuente: www.jimmyhickey.net

Dimitri Tsykalov y el endeudamiento

D. Tsykalov es un artista ruso que hace fotografía, esculturas y objetos diversos con madera, carne, frutas, etc. Su serie *Money* es la que más interés tiene desde la perspectiva de la reflexión económica. Su obra puede consultarse en <http://dimitritsykalov.com>.

La imagen 5 documenta fotográficamente una acción-instalación de Tsykalov en el que se ve al artista plantando una tarjeta de crédito, a modo de semilla, y, a continuación, esperando que crezca una planta cuyo fruto deberían ser tarjetas de crédito. La imagen evoca la dependencia del crédito y el endeudamiento, fenómeno cada vez intenso en Occidente.

Este hambre de crédito es cada vez mayor debido a las caídas de los ingresos de las clases medias y bajas que se está produciendo en las últimas décadas en Norteamérica y Europa. Esta falta de ingresos se está traduciendo en un aumento de la desigualdad y las dificultades económicas de

las familias se parchean con endeudamiento de forma algo arriesgada. También el afán consumista explica parte de la dependencia del uso de la tarjeta de crédito. La política económica podría reducir esta dependencia impulsando mejoras salariales para los trabajadores y/o mejores transferencias sociales para los necesitados.

Imagen 5. D. Tsykalov: Plantation à la carte

Fuente: <http://dimitritsykalov.com>

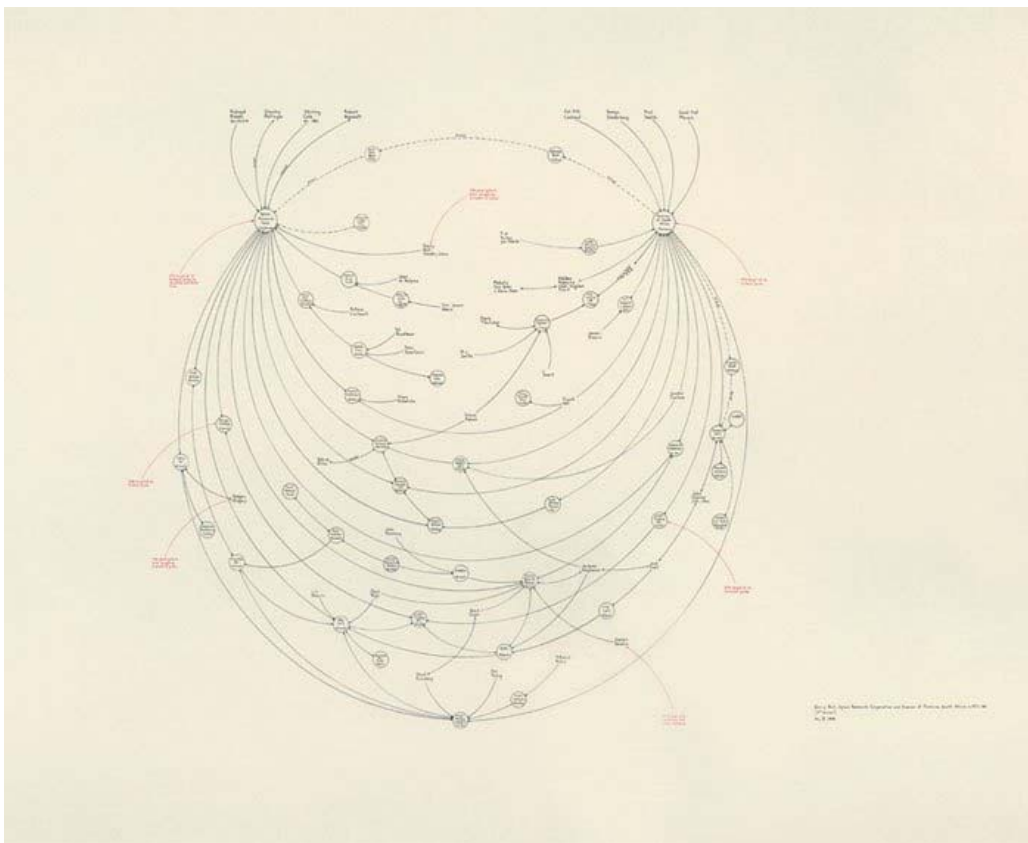
Mark Lombardi y los grupos de presión

Los dibujos de M. Lombardi muestran la relación entre los intereses públicos y privados, entre la economía y la política, el papel de los grupos de presión en la definición de la agenda, diseño y ejecución de las políticas económicas (frente a la ilusión de la política tecnocrática y neutral). Sus dibujos son el resultado de procesos de investigación intensos que suponen ejemplos variados de

los lazos existentes entre las empresas y los políticos. Por ejemplo, uno de sus trabajos más destacados revela los vínculos entre las familias Bush y Bin Laden. Parte de su obra puede consultarse en www.pierogi2000.com/artists/mark-lombardi

La imagen 6 muestra un ejemplo concreto de relaciones de interés público-privadas, en este caso referida a los lazos de una empresa de armas estadounidense (*Space Research Corporation*) con otra sudafricana y políticos de ambos países. El dibujo nos invita a aspirar a alcanzar una política económica verdaderamente democrática, que debería lograr la independencia respecto a intereses empresariales particulares y perseguir el bien colectivo.

Imagen 6. M. Lombardi: G. Bull, Space Research Inc. and Armscor

Fuente: www.pierogi2000.com/artists/mark-lombardi

The Yes Men y los abusos corporativos

Este colectivo realiza performances consistentes en suplantar la identidad de diferentes representantes políticos y empresariales de alto nivel, normalmente poco sensibilizados con los problemas sociales o medioambientales de su entorno. Una vez hecho esto, realizan declaraciones

sorprendentes en las que anuncian compromisos sociales beneficiosos para la sociedad. Su obra puede verse en <http://theyesmen.org>.

La imagen 7 es un fotograma del documental *The Yes Men Fix the World* en el que aparece uno de los miembros del grupo haciéndose pasar por el portavoz de la empresa química *Dow Chemical* en una entrevista en el noticiario de la BBC. En ella admitía la culpa de la empresa por el envenenamiento masivo causado por una fuga de gas tóxico en Bhopal (India) en los años 80 y anunciando indemnizaciones. Lamentablemente eso era una broma, lo deseable es que la política se hiciera valer de mecanismos para establecer condiciones de producción y laborales seguras y respetuosas con el medioambiente y, en caso necesario, poder obligar a las empresas causantes de desastres medioambientales a asumir sus responsabilidades.

Imagen 7. The Yes Men: The Yes Men Fix the World

Fuente: <http://theyesmen.org>

Conclusiones

Actualmente, el impulso a la creatividad no está suficientemente considerado en la cultura educativa universitaria. La práctica tradicional en nuestras aulas universitarias es una mezcla entre la repetición de contenidos existentes en algún manual, a través de su reproducción más o menos sintetizada en transparencias *powerpoint*, y su memorización por parte de los estudiantes. Es decir, la repetición y memorización de contenidos está constituyendo la piedra angular del sistema

educativo. Pero como hemos visto, el desarrollo de la creatividad en el aula no es incompatible con la adquisición de conocimientos, al contrario, son actividades complementarias.

La creatividad es una habilidad que merece la pena desarrollar en nuestras universidades. Es algo que pedimos a los estudiantes, pero para ello también el profesorado debe involucrarse proponiendo estrategias pedagógicas más creativas. El aprendizaje a través del arte contemporáneo puede fomentar el desarrollo de la creatividad y provocar un impacto emocional capaz de aumentar nuestra sensibilidad. Además puede ayudar al estudiante a relajarse y disfrutar, abrir la mente y pasarlo mejor en el aula. La aplicación de herramientas docentes basadas en las artes ya ha sido probada con éxito en otros niveles del sistema educativos y también es posible en el ámbito universitario en disciplinas no artísticas. Afortunadamente, existen numerosos artistas contemporáneos que dedican su obra a reflexionar sobre cuestiones económicas actuales. Eso nos permite disponer de gran cantidad de recursos, complementarios a los recursos bibliográficos tradicionales, para su utilización en el aula con el fin de estimular la creatividad y el pensamiento crítico.

Referencias bibliográficas

1. Banksy: (2017) Sin título. Recuperado de www.banksy.co.uk
2. Cropley, A. J., y Cropley, D. (2008) Resolving the paradoxes of creativity: An extended phase model. *Cambridge Journal of Education*. Vol. 38(3), 355-373
3. De Arriba, R. y Vidagñ M. (2014) ¿Hay espacio para el uso del arte en la enseñanza de la economía? *Journal for Educators, Teachers and Trainers*. Vol. 5(2), 259-271
4. Dewey, J. (1949) *El arte como experiencia*. México: FCE.
5. Dimitri Tsykalov (2004): Plantation à la carte. Recuperado de <http://dimitritsykalov.com>
6. Egan, K. (2010) La imaginación: una olvidada caja de herramientas de aprendizaje. *Praxis educativa*. Vol. 16(14), 12-16
7. Eisner, E.W. (1995) *Educación la visión artística*. Madrid: Paidós.
8. Forsythe, F. (2010) Problem Based Learning. *Economics Network The Handbook for Economics Lecturers*. (<http://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook/pbl/>)
9. Gabriele Galimberti y Paolo Woods (2015): *The Heavens*. Annual Report. Stockport: Dewi Lewis Publishing. Recuperado de www.theheavensllc.com
10. Jimmy Hickey (2012): *Money Man*. What have we done. Recuperado de www.jimmyhickey.net
11. John Holcroft: (2018) Sin Título. Recuperado de www.johnholcroft.com
12. Mark Lombardi (1999) *G. Bull*, Space Research Inc. and Armscor. Recuperado de www.pierogi2000.com/artists/mark-lombardi
13. The Yes Men (2009): *The Yes Men Fix the World*. Recuperado de <http://theyesmen.org/>
14. Watts, M. y Christopher, Ch. (2012) Using Art (Paintings, Drawings, and Engravings) to Teach Economics. *Journal of Economic Education*. Vol. 43(4), 408-422.